

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**ОБУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИМ ПРИЁМАМ РАБОТЫ НАД КОМПОЗИЦИЕЙ
УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
профиль Изобразительное искусство и мировая художественная культура
очной формы обучения, группы 02021305
Лютина Дениса Романовича

Научный руководитель
доцент, член СХ России
Фёдорова В.О.

БЕЛГОРОД 2018

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические аспекты графической композиции.....	6
1.1 Основные принципы создания станковой композиции. Законы и приёмы станковой композиции.....	6
1.2 Особенности работы над графической композицией. Графические материалы и выразительность работы.....	13
Глава 2. Методические приёмы проведения занятий по изучению графических приёмов работы над композицией с учащимися в системе дополнительного образования.....	22
2.1 Особенности проведения занятий с учащимися по изучению графических приёмов в композиции в системе дополнительного образования.....	22
2.2 Проведение педагогического эксперимента по выявлению наиболее эффективных методов освоения графических приёмов работы над композицией.....	25
Глава 3 Выполнение творческой части дипломной работы – графического диптиха: «Мозаика».....	30
3.1 Обоснование выбора темы и графического материала.....	30
3.2 Этапы работы над итоговой композицией, триптихом «Мозаика».....	31
Заключение.....	34
Библиографический список.....	35
Приложения.....	39

Введение

В школе один урок изобразительного искусства в неделю, скорее всего, не позволит учителю в полной мере, глубоко познакомить детей со всеми особенностями построения композиции. Таким образом, степень подготовки учащихся в области композиции имеет прямую зависимость от профессионализма учителя изобразительного искусства. Часто обучение изобразительному искусству в общеобразовательной школе может не удовлетворять потребностям учащихся, которые имеют особые способности к изобразительной деятельности.

Однако система дополнительного образования способна компенсировать этот пробел, благодаря большому количеству часов, выделяемых на занятия. Естественно, с увеличением часов на образование в целом, можно выделить больше занятий на освоение основных принципов композиции.

Противоречие: Развитие творческого мышления у учащихся, развитие их навыков невозможно без глубокого изучения основ композиции. Однако в системе дополнительного художественного образования педагог способен в полной мере дать детям необходимые знания по композиции, а также провести ряд практических занятий по их усвоению.

Проблема исследования: заключается в поиске методических путей обучения композиции, в системе дополнительного художественного образования.

Цель работы: поиск методов обучения для эффективного формирования знаний и умений при создании графической композиции в учебно-воспитательном процессе в системе дополнительного художественного образования.

Объект исследования: эффективные методы обучения владению графическими приёмами в работе над композицией на кружковых занятиях в системе дополнительного образования.

Предмет исследования: процесс обучения, основные компетенции и овладения графическими приёмами в работе над композицией учащихся в системе дополнительного образования.

Гипотеза: процесс обучения работе графическими материалами над композицией на внешкольных занятиях по изобразительному искусству будет максимально эффективен, если:

- будет создана программа занятий для знакомства с законами и приёмами станковой композиции;
- подобраны формы организации процесса обучения;
- педагог расскажет учащимся о сущности композиции и основах её построения.

Задачи исследования:

1. Проанализировать учебные программы и пособия, методический опыт по исследуемой проблеме;
2. Разработать наиболее эффективные упражнения для учащихся, направленные на закрепление знаний основ композиции, на занятиях, в системе дополнительного художественного образования;
3. Провести констатирующий эксперимент по теме исследования;
4. Проанализировать итоги эксперимента.

Методология исследования: Методологической основой явились труды ученых, которые внесли значительный вклад в развитие педагогики и методики изобразительного искусства: Е.В. Шорохова, Б.М. Неменского, В.С. Кузина и др.

Методы исследования:

- анализ литературы по теме исследования.
- анализ учебных программ, методических разработок, обобщение передового педагогического опыта.

- наблюдение за процессом обучения на внешкольных занятиях, по изобразительному творчеству.
- констатирующий эксперимент по теме исследования.

База исследования: «Белгородский Дворец детского творчества».

Этапы исследования:

1. На первом этапе была изучена методическая и научная литература, по проблеме исследования.
2. На втором этапе было проведение эксперимента
3. На третьем этапе анализу итогов эксперимента.

Выпускная квалификационная работа состоит из:

1. Теоретической части диплома, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложения;
2. Творческой частью выпускной квалификационной работы является диптих «Мозаика».

Глава 1. Теоретические аспекты графической композиции

1.1 Анализ особенностей станковой композиции. Законы и приёмы станковой композиции, как основы композиционных знаний

Композиция как сочинение создается такими изобразительными средствами, как рисунок, светотень, цвет, линейная и воздушная перспектива и др. Она взаимно связывает все изобразительные средства и является самым содержательным компонентом художественной формы.

Именно композиционными средствами в первую очередь художник раскрывает идею произведения, подчеркивает основное и главное в произведении, вводит зрителя в мир своих переживаний и размышлений.

В реалистическом искусстве композиция не является чем-то обособленным, самостоятельным. Она служит одним из важнейших изобразительно-выразительных средств искусства, овладение которым имеет большое значение для успешной учебно-творческой деятельности. Композиция в реалистическом искусстве не выделяется перед зрителем как средство или прием, он, зритель, часто ее просто не замечает. Использование художником определенных объективных закономерностей не является помехой для создания высокохудожественного произведения. Композиция каждого произведения своя, поэтому «внутренне» она остается свободной, не связанной с теми или иными, заранее намеченными условностями и обязательными правилами.

Чтобы яснее представлять сущность и значение композиции, необходимо тщательно изучать опыт прошлого. Знание истории композиции, анализ и оценка ее с позиций марксистско-ленинской эстетики дает возможность правильно и эффективно использовать уже имеющиеся достижения в современном творчестве художников, позволяет избежать методологических ошибок на практике.

Знакомство с закономерностями композиции - не самоцель, оно помогает грамотно использовать выразительные средства изобразительного и декоративно-прикладного искусства в практической работе, сокращает путь поиска решения.

Знание основных законов композиции необходимо всем, кто занимается изобразительной деятельностью. А для того, чтобы можно было успешно обучать учащихся этому, каждый педагог должен знать, чему надо обучать. Поэтому он сам обязан быть достаточно подготовленным в этом плане.

Поскольку под композицией понимается процесс сочинения, то применительно к изобразительному искусству — это есть процесс сочинения художественного произведения, составление его частей во взаимосвязи друг с другом. Характер композиции зависит от идейного замысла художника. В свою очередь от характера композиции, т. е. от характера расположения частей, элементов произведения, зависит и выразительность, доходчивость рисунка, картины, скульптуры.

Понятие «композиция» в станковом изобразительном искусстве можно рассматривать в двух планах. В первом плане определение композиции охватывает произведения искусства, выполненные с натуры, в которых художник изображает видимые объекты, как правило, не меняя положения одного предмета относительно другого. В этом смысле можно дать такое определение: композиция, это умение удачно найти точку и уровень зрения рисующего, наиболее целесообразно расположить все изображаемое в формате с учетом перспективного, светотеневого и цветового решений, с выделением главного так, чтобы были достигнуты цельность и выразительность работы, ясность восприятия замысла зрителем.

Если же художник, рисуя с натуры предметы или фигуры людей, изображает их в порядке, не соответствующем натуре, или выполняет зарисовки по памяти, по воображению, то принято говорить о сочинении,

«составлении» картины, т. е. о создании композиции в более широком смысле слова. Здесь композиция понимается как процесс сочинения художественного произведения с использованием своеобразного комплекса средств раскрытия содержания и замысла. Ей присущи объективно существующие закономерности и принципы. Продуманная композиция способствует целостному, жизненно правдивому решению замысла, полному образно-пластическому выражению содержания и формы; она является сосредоточием идейно-творческого начала в изобразительном искусстве и обладает свойством глубоко, внутренне убедительно показать явление в художественных образах.

Закономерности композиции в изобразительном искусстве объективны. Игнорирование их в учебной и творческой работе неизбежно ведет к снижению художественных достоинств произведений. Так же как истинно научные знания складываются из знаний об объективных законах действительности, подлинно научное знание сущности композиции состоит в определении ее объективно существующих закономерностей, ибо законы искусства, как и законы науки, отражают закономерности окружающей действительности, но в характерной для искусства образной форме. Иными словами, законы композиции являются отражением объективных законов диалектически развивающейся действительности.

Закономерности и принципы композиции действуют на основе форм жизненной практики, их сочетаний и взаимодействий. Воспринимая предметы и явления окружающей действительности, человек всегда отмечает определенные качества и свойства объектов, выделяет то, что для него наиболее важно, отбрасывает все второстепенное, несущественное. Уже в процессе восприятия окружающего мира заложены главные, основные предпосылки для создания композиции: отправная точка от жизни в творчестве художника, выделение главного, отказ от несущественного, связь

главного и второстепенного, соподчинение главного с менее значительными предметами и элементами.

Объективными законами композиции следует назвать такие: закон цельности, закон типизации, закон контрастов.

Первым законом композиции считается закон цельности, так как именно композиция определяет цельность художественного организма, закономерно устроенного. Все элементы композиции находятся во взаимной связи и зависимости, подчиняясь логике воплощения замысла художника.

Главной чертой закона цельности является неделимость композиции. Художник создает центр внимания и подчиняет ему все второстепенное. Невозможно ни рисовать, ни писать с натуры, пренебрегая законом цельности. Ни форма, ни цвет не существуют сами по себе, а только в отношении к целому, как части целого. Такое построение обеспечивает цельность будущего рисунка, и, между прочим, оно дается с наибольшим трудом. Рисуя подобным образом, художник как бы обнаруживает композиционную схему предмета, созданную природой, схему его гармонии.

В композиции художник создает определенный конструктивный принцип, который является основой будущего произведения, способный объединить в одно целое все его детали, т. е. решает вопрос о неделимости композиции.

При нахождении конструктивной идеи композиции следует вначале сочетать массы, в силуэты которых войдут уже многочисленные детали. Разрабатывать детали можно лишь после того, как найдено сочетание основных масс, больших групп.

Закон цельности требует связи и взаимной согласованности всех элементов композиции. В совершенной композиции все должно быть настолько нужно, что нельзя убрать ни одну ее часть или даже деталь без

ущерба для целого. В хорошо решенной композиции чувствуется, что ничего не хочется добавить или изменить, все связи точны и содержательны.

Важной чертой закона цельности является неповторимость элементов композиции. Ничто в композиции не должно повторяться. Все близкое, подобное должно либо объединиться в единое пятно или силуэт, либо резко индивидуализироваться.

Закон типизации, характеризуется тремя основными чертами:

Первым является типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в композиции. Таким образом, первоосновой закона является создание художественных образов, наличие их в композиции. Природа художественного образа в том, что типическое проявляется в характерном, общее в единичном.

Второй чертой закона типизации принято считать движение, так как без движения нет жизни. Поскольку особенностью изобразительного искусства, в отличие от театра, литературы, кино, где есть возможность показать весь процесс развития сюжета, формирования характеров, является передача только одного момента, то важной чертой закона типизации является передача в одном кульминационном моменте движения признаков предыдущего и последующего состояний. Только таким путем возможна передача движения, жизни в изобразительном искусстве. Это в одинаковой степени относится и к трактовке сюжета, и к трактовке каждой отдельной фигуры в композиции.

Несоблюдение этого закона непременно ведет к застылости композиции, к положениям, символизирующим движение, но лишенным жизни, навечно остановившимся, пусть даже в динамичных позах.

Один из основных законов композиции - закон контрастов. Контрасты являются воздействующей силой композиции и определяют ее выразительность.

Значение контрастов как сочетания противоположного в зрительном восприятии исключительно велико. Человек воспринимает окружающие его

предметы прежде всего по контрасту их силуэтов и окружающей среды. Знакомые фигуры, предметы мы узнаем с большого расстояния по силуэту, который имеет большое значение в искусстве. Форму предмета: человек воспринимает только благодаря контрасту света и тени. Полное отсутствие светотени создает плоскость. Существенную роль в композиции играют контрасты большого и малого и контрасты в построении сюжета.

Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу обязывает художника создавать цельное по восприятию, выразительное, идейно содержательное и высокохудожественное произведение. Этот закон требует, чтобы организация произведения во всех деталях и частях подчинялась не формалистическим требованиям, не мертвым схемам построения композиции, а идейному содержанию.

В работе над произведением художник через композицию выражает то, что его заинтересовало, увлекло, показывает свое отношение к изображаемому, его понимание, т. е. дает нравственную и эстетическую оценку. Эти обстоятельства становятся руководящей идеей художника. Таким образом, все, что изображает художник, в особенности создаваемое воображением, становится художественным явлением тогда, когда оно одухотворено идейным замыслом, реализованным через композицию. В противном случае это будет ремесленное, фотографическое копирование объектов реальной действительности или изображение выдуманного, лишенное смысла и интереса.

Рассмотренные законы действуют на всех этапах творческого процесса, они существуют не изолированно друг от друга, а тесно связаны между собой во все моменты работы над композицией. Условно можно отметить наибольшее использование тех или иных законов на отдельных фазах творческого процесса. Так, закон типизации имеет наибольшее значение в построении сюжета, закон контрастов действует главным образом на втором этапе - при создании пластической основы композиции. Закон цельности важно учитывать на всех

этапах творческого процесса. Закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу действует на всех этапах, но прежде всего важен в самом начале, когда возникает замысел произведения

Причем при разработке композиции и определении сюжетно-композиционного центра необходимо решить вопрос подчинения остальных элементов картины ее центру, что является одним из средств выявления идейного замысла.

В процессе решения центра композиции сильным художественным средством является передача светотеневых эффектов. Для выделения сюжетного центра используются основные законы композиции, различные приемы передачи движения или статики, симметрии и асимметрии, ритма и др.

Что же такое приём, и какими приёмами пользуются художники, при создании станковой композиции? Прием— это отличительная черта художественного творчества, отражающие индивидуальность художника, его стиль. Можно выделить такие приёмы, как:

- деформация - художественный прием, усиливающий выразительность образа, состоящий в изменении видимой формы изображения;
- лессировка - прием живописной техники, состоящей в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего красочного слоя;
- сфумато - прием в живописи, заключающийся в сглаживании очертаний предметов, фигур и светотеневой моделировки в целом, позволяющем передать окутывающий воздух;
- контраст - приём, основанный на противопоставлении и взаимном усилении двух сравнимых свойств, качеств, особенностей. Тоновый контраст — это противопоставление темного и светлого;
- нюанс –приём, основанный на небольшом, часто едва заметном различии в цвете или тоне, между двумя родственными цветами.

1.2 Особенности работы над графической композицией. Графические материалы и выразительность работы.

Графика это - вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки, а также фона листа, который в совокупности с самим изображением.

Материалы и техники графики разнообразны, но, как правило, основой является бумажный лист. Цвет и фактура бумаги играют большую роль. Красочные материалы и техники определяются видом графики.

Начало работы над графической композицией состоит из разработки эскизов, благодаря которым осуществляется идейное, образное и композиционное решение. В эскизах применяются различные композиции, происходит поиск наиболее выгодной из них. Само слово «композиция» означает сочинение, составление. В процессе работы, идеи для изображения размещаются на плоскости листа, происходит поиск тонового решения, распределяется светотень.

Формат и размер плоскости картины имеют очень важное значение для выразительности работы и выявления замысла автора.

В произведениях любого вида и жанра изобразительного искусства огромное значение имеет учет размера произведения. В станковой живописи размер произведения определяется темой, сюжетом, замыслом автора. Когда перед художником стоит задача передать что-то значительное, торжественное, величественное, размер берется большим.

Различаются следующие типы форматов: квадрат, прямоугольник (золотое сечение), удлиненный прямоугольник (горизонтальный, вертикальный). Формат влияет на скомпонованность всего изображаемого, на

цельность восприятия, выразительность произведения. Выбор формата зависит от темы, сюжета, изображаемых объектов.

Основным требованием к композиции является единство частей художественного произведения. Для наиболее выгодного изображения, необходимо расположить все элементы так, чтобы они объединились в единое целостное, раскрывающее задуманную идею, как полноценную композицию.

Разновидностей различных типов композиций может быть бесконечное множество. К примеру, кольцевые композиции могут быть вытянуты в виде эллипса по горизонтали, вертикали или диагонали относительно плоскости листа.

На первых стадиях работы в виде композиционных набросков создаются примерные композиционные схемы, и определяется количество задействованных фигур, их размер и форма. На второй стадии работы основные элементы обрисовываются, детализируются и уточняются, а второстепенные - фиксируются в зарисовках. Позднее весь собранный материал собирается в единую, прорисованную композицию. Для первых стадий характерны частые изменения, корректировки, связанные с уточнением композиционных решений.

Вся дальнейшая работа ведётся через перевод изображения с эскиза в полноценный графический лист. На этих стадиях происходит максимально точный перенос композиции с на итоговый лист, детальная прорисовка всех необходимых предметов и собственно финальная стадия работы, в ходе которой прокладывается тон, если необходимо, то и цвет элементов композиции.

Практическое исполнение на плоскости художественного отражения действительности образа в графике может идти различно. Каждый крупный художник в процессе творческой жизни обогащает теорию искусства своей индивидуальной практикой, внося неповторимую прелесть личного почерка мастера. История искусства показывает нам широкий диапазон вариантов творческого осмысления темы художником. Разнообразие решений определяется

накопленными практикой многочисленными методами работы с различным количеством стадий исполнения и уровней творческого обобщения.

Говоря об изучении графики можно выделить следующие элементы:

- 1) рисунки по памяти, представлению и воображению;
- 2) изучение наследия мастеров графики в музеях и на периодических выставках;
- 3) самостоятельную графическую работу в соответствии со своей творческой индивидуальностью.

Все эти разновидности работы взаимодействуют и обогащают, друг друга формируя профессионально и творчески мыслящего художника.

Практические навыки овладения графическим мастерством усваиваются постепенно, и только постепенное усложнение заданий дает устойчивый результат.

А теперь, более подробно рассмотрим, что же именно входит в создание эскиза. Важно отметить, что именно в эскизной работе рождается графика, максимально проявляющая творческие способности. Условность графики как вида изобразительного искусства открывает широкие возможности для свободного композиционного поиска.

Эскизы могут выполняться как с натуры (рисование модели, постановки или пленэрные зарисовки), так и без натурной постановки, созданные на основе рисунка и зарисовок. Главной задачей эскизных зарисовок является поиск, и создание композиционных решений, определению лучших выразительных средств для данной композиции, а также технических приёмов исполнения.

Очень важно уделить достаточно внимания выбору формата изображения, ведь он является основой всей дальнейшей композиции. Чаще всего формат обуславливается видом композиции, которая может быть построена по схемам горизонтальной, вертикальной или квадратной композиции.

Выполняя эскизный поиск, необходимо создание четкой композиционной структуры. Для этого необходимо применять все имеющиеся знания принципов композиции (цельность, симметрия, асимметрия, ритм, и т.д.). Композиционный центр эскиза должен ясно читаться в работе, помогая раскрытию основной идеи графического произведения. В эскизе определяется и система пространства, в которой будет строиться изображение.

При выполнении работы над эскизами необходимо определить общее состояние композиции, уточнить какой тон или цвет будет преобладать, доминировать в работе или же выделять композиционные решения. Зачастую в графике мы имеем в своем цветовом арсенале только черное, белое и оптически получаемое штрихом или точкой серое, важно проследить, как эти три темы развиваются в композиции, как взаимодействуют друг с другом. Необходимо определить нужное количество тона для достижения композиционной гармонии. Форма штриха или пятна в композиции оказывает огромное влияние на восприятие зрителем черного и белого. Именно с помощью формы пятен можно добиваться разных качеств от черного и белого.

Закончив разговор, об общей светлоте в графической композиции и выделив роль создания пространства в изображении важно учесть, что именно мы должны считать пространством: черное или белое? Что является для нас фоном, а что изображаемым предметом? Тип взаимоотношений между черным и белым (пространством и предметом) дает композиционный каркас графической работе. В «темных» работах пространством является черный цвет, в «светлых» - белый.

Лучшие из эскизов выполняются заново, на чистовом варианте, а позднее переводятся в полноценные графические листы. Законченным графическим листом в данном случае мы считаем черно-белую графическую композицию, выражающую замысел автора во всей полноте и детальной разработке. Выполнение последней стадии работы можно назвать созданием графического произведения на основе эскиза. Важно учитывать, что перевод эскиза в

полноценные чистовые листы, это не просто технический процесс, а творческая работа. Также отметим, что банальное увеличение эскизов до размеров окончательной композиции ведет к излишней схематизации произведения. В процессе переноса работы на большой лист появляются новые возможности, могут появиться пустоты, которых не было на эскизе, или же наоборот размер предмета будет слишком высок для композиции, появляются новые мысли, которые могут изменить задуманное в эскизе.

Как правило, окончательная версия графического листа, представляет собой исполненная вручную на бумаге композиция. Если по задуманному образному решению необходимо исполнение в виде гравюры или монотипии, то можно выбрать любую технику графики.

Существует огромное количество различных техник и средств графики, а также материалов, которыми они выполняются. В графике можно выделить следующие средства создания изображения: линия, штрих, пятно, точка.

Точка является самым мелким из всех изобразительных средств. Выполнение рисунка точкой, это наиболее трудоёмкий процесс, но даёт больше возможностей при передаче объёмности. Точка хорошо «работает» в большой группе других точек, заполняющих плоскость листа. Используя точки разного размера, можно добиваться создания иллюзии цилиндрических и сферических поверхностей, лёгкой дымки и складок ткани.

Использование пятна в графическом изображении, позволяет быстро задать тон работы. Пятно быстро и эффективно определяет плоскости фигуры, сочетание пятен в работе зачастую создаёт контраст в работе, а также позволяет быстро и лаконично вести работу.

Штриховой рисунок более эмоционален. Штрих даёт больше возможностей выразить тон, фактуру поверхности, пространство.

Линейный рисунок предполагает использование линии как основного или единственного средства изображения. Линейный рисунок условно лаконичен.

Прекрасно смотрятся композиции, в которых сочетаются несколько графических средств, например линия, пятно и точка.

Использование тех или иных средств определяется выбором материала, которым будет выполнена работа. Основными материалами в графике являются: графитный карандаш, уголь, тушь, акварель и многие другие.

Например, работы знаменито русского живописца и графика Валентина Александровича Серова создали огромное влияние на дальнейшее развитие карандашной графики. Как писал Игорь Грабарь, являющийся первым биографом художника: «Серов был - большим живописцем и исключительным рисовальщиком. Серов-рисовальщик, быть может, даже сильнее Серова-живописца». Расцвет русской графики в начале XX века многим был обязан именно Валентину Серову и в определяющей степени благодаря ему карандашный эскизный росчерк получил черты репрезентативности, а портрет-набросок утвердился в статусе законченного, «выставочного» произведения.

И. Е. Репин —«Портрет В.А. Серова» 1901.

В технике угольной графики активно работал Иван Иванович Шишкин. Шишкин - ярчайший представитель передвижничества, один из основоположников русского национального реалистического пейзажа. В своих работах художник с невероятной точностью передаёт «настроение» пейзажа, его работы наделены «сочностью» и «воздушностью».

И. И. Шишкин – «Берег озера» 1884.

В технике рисования тушью сильно преуспел Борис Иванович Пророков - советский художник, мастер сатиры и агитационно-политической графики. Его работы характеризуются условностью изображения, а также ярким техническим и идейным исполнением.

Б. И. Пророков – «Танки Трумэна на дно!» 1950.

В технике тушь, перо проявил себя современный художник Курашим Рустем Раильевич, создавая удивительные, реалистичные изображения природы, при помощи пера.

Р. Р.Курашим—«Снежный март».

Вышеперечисленные материалы и техники, являются основными и наиболее часто используемыми средствами создания графической композиции. Все эти материалы являются основой графики и лежат в основе создания практически любой графической композиции.

Выводы к Главе 1:

В первой главе были проанализированы законы и приёмы станковой композиции, изучены такие средства графики, как: линия, штрих и пятно. Мы изучили такие приёмы, как: нюанс, контраст, статика, динамика и другие.

А также изучена последовательность выполнения работы от эскизов до полноценной работы. Были рассмотрены особенности работы различными графическими материалами, на примере знаменитых художников, таких как: Шишкин, Репин и другие.

Глава 2. Методические приёмы проведения занятий по изучению графических приёмов работы над композицией с учащимися в системе дополнительного образования

2.1 Особенности проведения занятий с учащимися по изучению графических приёмов композиции в системе дополнительного образования.

Изучая особенности работы педагога с учениками, важно учитывать следующее: содержание образования, его цели и задачи, отражение в программах, планирование материала, принципы и способы обучения.

Методика преподавания изобразительного искусства как наука выделяет технологию наиболее эффективных методов, предлагая их для внедрения в систему образования в целом и систему дополнительного образования в частности, а также формулирует законы и правила обучения и теоретически обобщает практический опыт работы. Основу методики составляют научные данные педагогики, психологии, искусствознания и эстетики.

Методика работы педагога дополнительного образования должна строиться в соответствии с общими целями и задачами современного преподавания изобразительного искусства, которые выработались в процессе сложного пути развития методики.

Немалое количество передовых авторов работали в этом направлении. Среди них Кузин В.С., Ростовцев Н.Н., Сокольникова Н.М., Неменский Б.М., Комарова Т.С., Рожкова Е.Е., Кубышкина Э.И., Шорохов Е.В., Хворостов А.С. и другие. Они провели немалую работу - создали наглядные и учебно-методические пособия по рисунку, живописи, композиции, народному и декоративно-прикладному искусству.

В рамках нашей дипломной работы, мы будем рассматривать графические приёмы в процессе обучения детей, в системе дополнительного образования.

внешкольные занятия являются эффективными в развитии навыков рисования у детей, в связи с большим количеством часов, если школьная программа рассчитана на один час в неделю, то дополнительное образование позволяет нам выделять с детьми по четыре, а иногда и шесть академических часов. Что даёт большую свободу в выборе тем и их раскрытия.

Для создания детьми графической композиции, педагогу необходимо сначала обучить их основным приёмам, которыми они будут пользоваться при выполнении работы. Педагог должен дать детям понятие статики и динамики, контраста и нюанса, дать понятие ритма в изображении. Без подобных знаний дети вероятнее всего не смогут создать грамотную композицию, им просто не хватит знаний, о том, как выделить главное в работе, создать движение, и в целом как компоновать изображение в листе бумаги.

Если мы говорим о проведении занятий по композиции, то важно учитывать, что подобные занятия должны быть распределены по всей учебной программе, и не ограничиваться отдельной темой по основам композиции. Каждое занятие в той или иной мере включает в себя какие-либо композиционные решения, к каждому занятию, учителем должны составляться грамотные композиционные решения, будь то рисование с натуры или творческое занятие.

Решение композиционных задач включается во все виды рисования детей. Знание закономерностей композиции имеет большое значение в рисовании с натуры и в декоративно-оформительской работе. Особенно важно знать законы композиции и уметь их применять в работе над сюжетными рисунками. Лучшему усвоению правил, приемов, средств сочинения тематических рисунков помогает композиционный анализ произведений художников в процессе бесед об искусстве.

Также важно учесть, что знание композиции имеет важное значение для развития творческого воображения, образного мышления учащихся, поэтому

методику проведения занятий по решению композиционных задач рекомендуется строить с учетом графических навыков учащихся и их возможностей в овладении закономерностями композиции, не забывая при этом и об индивидуальных и возрастных особенностях детей.

Методика проведения занятий по композиции учитывает планирование занятий по различным видам рисования, их чередование в течение всего учебного года, т. е. методика композиции является составной частью общей методики преподавания изобразительного искусства на занятиях.

Говоря, о графических композициях мы должны учитывать специфику графических техник. Перед детьми должны ставиться задачи тонального разбора композиции, выявление в ней явного света и тени, создание в работе контраста или нюанса, симметрии или асимметрии. При создании графических работ, в распоряжении у детей есть пятно, линия, штрих и точка, благодаря которым и создаётся любое графическое изображение.

2.2 Проведение педагогического эксперимента по выявлению наиболее эффективных методов освоения графических приёмов работы над композицией

Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества». Для проведения педагогического эксперимента были выбраны учащиеся 1 группы.

Данное исследование преследовало цель - доказательство выдвинутой гипотезы. Процесс обучения по созданию композиции графическими материалами будет максимально эффективен, если будет разработана программа занятий для знакомства детей с законами и приёмами станковой композиции.

Цель экспериментального исследования состоит в поиске оптимальных форм и методов обучения композиции на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного образования, определение и обоснование наиболее эффективных путей освоения детьми приёмов и законов композиции.

Было высказано предположение о том, что развитие умений и навыков композиционной деятельности может осуществляться при помощи использования специальных упражнений и методов развивающего обучения на внешкольных занятиях по изобразительной деятельности.

Констатирующий эксперимент был посвящен определению критериев освоения детьми законов и приёмов составления композиции.

Для определения знаний учащихся внешкольных занятий по основам композиционной грамоты и знанию графических приёмов композиции, было проведено тестирование. Итоги которого, показали низкий уровень знаний основ композиции

После тестирования, была проведена беседа с учащимися, в ходе которых дети познакомились с основными композиционными приёмами.

После бесед было проведено исследование детских работ по созданию композиции при помощи графических материалов, эти работы изучались по четырём параметрам: грамотного размещения предметов в листе, соподчиненность элементов композиции главному в рисунке, выявление композиционного центра, и уровень передачи эмоционального состояния работы.

По итогам анализа детских работ было выяснено, что большинство детей выполняют композиционные задания на низком уровне освоения принципов композиции.

Произведенные исследования показали, что ученики имеют неодинаковую подготовку и различное отношение к изобразительному искусству, этих детей можно разделить на 3 группы:

- 1 группа: ученики развитые, которые успешно выполняют задания по композиции, отличаются высокой степенью познавательной активности, эти ученики являются чаще всего учащимися художественных школ;
- 2 группа: ученики любознательные, имеющие средний уровень познавательной активности, которые занимаются творчеством в процессе занятий, достаточно развитые художественно в рамках своего возраста;
- 3 группа: ученики, которые не интересуются изобразительным искусством, неразвитые эмоционально, имеющие низкий показатель познавательной активности и творческой подготовки.

Особенностью обучения композиции считается ее направленность на формирование творческих способностей учащихся, в частности на развитие их художественно-образного мышления. Суть процесса образного мышления состоит в формировании художественного восприятия, умения увидеть что-либо интересное в действительности, а в последующем трансформировать увиденное в художественный образ. Основная цель обучения композиции состоит в том, чтобы разъяснить детям, что художник - не тот, кто может точно копировать

натуру, а тот, кто умеет мыслить образами. У «творцов» -особый тип мышления, который нуждается в постоянном развитии, в связи с этим задачей педагога, преподающего изобразительное искусство, становится не только обучение теории композиции и практики использования композиционных знаний в творческих работах, но и обучение детей самому процессу художественного творчества.

На формирующем этапе эксперимента были апробированы специально разработанные упражнения и задания, способствующие более эффективному процессу обучения работы над композицией учащихся, в системе дополнительного образования. (Приложение 2)

Для учащихся внешкольных занятий по изобразительной деятельности была разработана система занятий:

- 1 занятие – «Тестирование знаний приёмов создания композиции в рисунке»;
- 2 занятие – «Закономерности, приемы и средства композиции»;
- 3 занятие – «Создание эскизов композиции»;
- 4 занятие – «Методика работы над композицией: основные этапы работы»;
- 5 занятие – «Итоговое задание на тему (по выбору)».

Данная система занятий была направлена на решение следующих задач:

- формирование представлений об основах композиции;
- освоение основных закономерностей, приемов, принципов, средств композиции;
- изучение творчества мастеров изобразительного искусства, создавших тематические картины;
- освоение композиционных навыков и умений в практической деятельности;
- формирование творческой и познавательной активности учащихся, активизация самостоятельного творческого поиска в решении поставленных художественных задач.

В период экспериментального обучения были использованы принципы доступности и наглядности, это было важно для детей со слабой подготовкой и низкой творческой активностью.

Проверялось в процессе эксперимента предположение о том, что процесс обучения работе над сюжетной композицией может быть более эффективным, если учащиеся будут систематически выполнять специальные развивающие упражнения.

После использования экспериментальных заданий и упражнений по композиции, были повторно проведены исследования детских работ на заданные темы. Анализ работ учащихся показал повышение уровня изобразительной грамотности.

Таким образом, анализ выполненных детьми композиций показал положительную динамику формирования необходимых композиционных навыков, благодаря специально организованным условиям обучения и последовательности выполнения развивающих заданий и упражнений.

По итогам формирующего эксперимента можно было сделать вывод о том, что проведенная серия занятий по освоению учащимися композиционных знаний в процессе работы над сюжетной композицией эффективна и приемлема для обучения.

Итог формирующего эксперимента - анализ работ учащихся показал, что дети успешно справились с предложенными темами.

Творческие работы учеников 2 группы стали гораздо сложнее по композиционному решению. В 3 группе появился интерес к изобразительной деятельности, что было выражено в виде активного поиска подготовительного материала к композиции. Формирующий эксперимент доказал, что рабочая гипотеза, о создании занятий по знакомству с законами и приёмами станковой композиции, сформулированная в начале исследования, подтвердилась.

Выводы к Главе 2:

1. Учащиеся недостаточно владеют знаниями по композиции.
2. Экспериментальная работа по теме исследования осуществлялась с учащимися Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества». Были выявлены 3 группы учащихся, которые отличались по их отношению к искусству, по развитию творческих способностей, по степени проявления творческой активности и проявления интереса к занятиям изобразительной деятельностью. В целях данного исследования были разработаны экспериментальные занятия, задания и упражнения для учащихся, в системе дополнительного образования, по освоению закономерностей, принципов, приемов и средств композиции. Апробирование данной системы заданий показало положительный эффект от их использования на практике.

.

Глава 3 Выполнение творческой части дипломной работы – графического диптиха: «Мозаика»

3.1 Обоснование выбора темы и графического материала.

Темой нашей творческой части дипломной работы стала студенческая жизнь. Быт любого студента состоит из учебы и повседневных забот. В данных работах описывается жизнь студента во время учебы и в свободное от учебы время.

В представленных работах присутствуют и учебные хлопоты, и дружеская студенческая атмосфера, и даже лирические нотки повседневной жизни. Нам хотелось, чтобы работы отражали все светлые стороны жизни студента: утром это учёба в приятной компании, занятия по рисунку, ну и как можно обойти студенческие буфеты, а во второй половине дня прогулки с возлюбленной на природе.

Диптих «Мозаика», представляет собой серию из двух работ размером 50х50, выполненных в технике тушь, перо, кисть. Для данной дипломной работы была выбрана именно эта техника, так как, тушь позволяет достичь максимального контраста в работе, она позволяет выделить главное, линии в этой технике становятся яркими и чёткими, тени становятся максимально тёмными, а цвет листа позволяет оставить свет в работе белым.

Именно поэтому была выбрана эта техника, а все вышеперечисленные свойства являются главными характеристиками графических работ, а тушь в свою очередь выделяет их, и доводит их до максимальной яркости. Кроме того, эта техника обладает широкими возможностями в трактовке образа, она в состоянии показать не только максимальный контраст белого и черного, но показать оттенки серого, выполнить штриховку, пятно, орнамент, что мы и попытались применить в нашей работе

3.2. Этапы работы над итоговой композицией, диптихом «Мозаика»

Первым этапом в создании практической части дипломной работы был выбор темы. После определения темы работы, были выполнены первые наброски, эскизы. На данной стадии очень важно позаботиться о количестве и разнообразии эскизов, так как это позволяет рассмотреть большое количество различных вариантов композиции.

Для начальной стадии характерным является создание быстрых зарисовок, они могут быть незаконченными и нести в себе только беглую фиксацию идеи, это позволяет перебрать различные типы композиций, и создаёт возможность для быстрого их корректирования.

После выбора эскизов мы перешли к их детализации. Выбирались самые эффектные, лучшие эскизы. В этих эскизах мы уже искали более точные, более пластичные формы, создавали определённые композиционные закономерности. На этой стадии важно учитывать, что эскиз необходим не только как вспомогательный ресурс для создания итоговой композиции. Но и как самостоятельная, творческая работа.

После разработки и выбора, подходящих нам эскизов, мы решили взять для итоговой работы две композиции: круг друзей и вечерняя прогулка. В работах нам хотелось показать жизнь личную, наделённую романтикой и вечерними прогулками, а также студенческие учебные будни, в кругу друзей. В наших работах, мы пытались отобразить языком графики жизнь студента в учебное и свободное от учебы время.

Диптих состоит из:

1. Работа №1 «Вечерняя прогулка», работа выполнена в технике тушь, перо, кисть. Размер работы 50х50.
2. Работа №2 «Круг друзей», работа выполнена в технике тушь, перо, кисть. Размер работы 50х50.

В первой работе нашей серии изображена студенческая жизнь вне учёбы. Это первая любовь, это долгие прогулки вдоль реки, это романтическая обстановка вечернего города. В этой работе мы видим встречу влюблённых в парке, букет цветов и два, наполненных самыми светлыми, добрыми и нежными чувствами, взгляда. На улице дуют осенние, холодные ветра, но для этих двоих это всего лишь лёгкий, приятный ветерок от реки и, казалось бы, что мгновение, изображённое здесь, может длиться вечность.

Вся работа переполнена эмоциями, теми эмоциями, которые испытывают эти двое. Изображение будто обволакивает их, отгораживая их от всего остального мира. Линии плавно направляют наш взгляд на пару влюблённых, можно сказать, что сама природа смотрит на них, оберегает их, объединяет их.

Во второй работе мы видим другой аспект жизни нашего персонажа. Здесь мы видим студенческую жизнь, как беззаботную, так и наполненную делами, жизнь полную близких друзей. Здесь изображены, те студенты-одногруппники, с которыми мы учились, дружили, общались, здесь изображён наш университет, по коридорам которого мы ходили, постановки, которые мы рисовали, ну и конечно же буфет, в который нельзя было не зайти на перемене.

В композиции этой мы видим множество кругов, которые собирают нашу работу в единое целое, выделяют главное и закрепляют его. Вся работа переполнена динамикой, движением, крупными и мелкими деталями, как, собственно, и вся студенческая жизнь, в ней хочется всё успеть, везде побывать, со всеми пообщаться. Вся жизнь в это время постоянно движется, вертится, крутится, и всё это происходит вокруг родного университета, вокруг близких друзей.

В третьей главе обосновывается выбор темы практической части дипломной работы, материалы, которыми она была выполнена, и формат самих

работ. Также в этой главе описывается процесс выполнения диптиха «Мозаика», описывается его идея, смысл заложенный в изображение

Выводы к Главе 3:

В третьей главе обосновывается выбор темы практической части дипломной работы, материалы, которыми она была выполнена, и формат самих работ. Также в этой главе описывается процесс выполнения диптиха «Мозаика», описывается его идея, смысл, заложенный в изображение. Также в третьей главе описывается алгоритм выполнения работы начиная от поисковых эскизов, образов героев нашей будущей работы, с этой целью выполняются натурные зарисовки, этюды, наброски различными творческими материалами. А в конце, выполняется четкий подготовительный рисунок и затем – основная работа в технике тушь, перо, кисть.

Заключение

Подводя итог нашей дипломной работы, можно сделать выводы:

- цель работы выполнена, так как найден метод эффективного обучения для формирования знаний и умений при создании графической композиции в учебно-воспитательном процессе дополнительного образования.

В процессе работы:

- были проанализированы особенности работы со станковой композицией, выделены основные приёмы её выполнения, и проведён анализ особенностей станковой композиции, как основы композиционных знаний,

- проанализированы работы мастеров, которые использовали графические приёмы в своих работах, а также работы которых показывают отличный пример того, как надо выполнять графические рисунки,

- изучены особенности проведения занятий по изучению композиционных приёмов,

- проведён эксперимент по выявлению наиболее эффективных методов освоения графической композиции.

Библиографический список

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. - 4-е изд. / Г.С. Абрамова. - М.: Академический Проект, 2003
2. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. – М., 1976 – ил.
3. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа. – М.: Просвещение, 1984 – 160 с., ил.
4. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1940 – ил.
5. Алтапов М.В. «Всеобщая история искусств» Т.1-2. М.,1949
6. Алтапов М.В., Ростовцев Н.И. «Искусство» 1т. 1 часть М., 1987
7. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М.В. Алпатов. - М. : Академии художеств СССР, 1963. - 526 с.
8. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов.- М: Просвещение, 1986.- 192с, ил.
9. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве - М.;1972.
10. Виффен Валерии: Как научиться рисовать натюрморт. Пособие по рисованию \ пер. с англ. И.Гиляровой.- М: Изд. ЭКСМО - Пресс, 2001-64с.ил.
11. Возрастная и педагогическая психология. Под ред. Гамезо М.В., Матюхиной М.В., Михальчик Т. С. – М.: Просвещение, 1984
12. Волков Н. Н. Восприятие картины. - М.: Просвещение, 1976 – 56 с., ил.
13. Всеобщая история искусств - М.; 1972.
14. Выборнова Г. Роль освещения в натюрморте. - Художник; 6. 1984.
15. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Под. ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991
16. Герчук Ю. Живые вещи - М.: Советский художник, 1977 – 143с., ил.
17. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. – М.: Советский художник, 1998 – ил.

18. Гусарева А.П., Константин Коровин - Советский художник;
19. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986
20. Дмитриев И.А. «Краткая история искусств» 1 книга М., 1968
21. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство - М.: Высшая школа, 2000 – 368 с., ил.
22. Искусство Средних веков и Возрождение. Энциклопедия. (Автор-составитель Краснова О. Б.) – М.: Олма-ПРЕСС, 2001 – 302 с., ил.
23. История искусства зарубежных стран. Доброклонского М.В. под ред. т.3 М.: Искусство, 1964 - 671 с., ил.
24. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей детского сада.- М: Просвещение 1985- 192с.
25. Каменский А.А. Вернисажи. М. Советский художник, 1974 - 528с., ил.
26. Кантор А.М. Предмет и Среда в живописи - Советский художник.
27. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции сборник о композиции / Е.А. Кибрик. - М. : Академия художеств, 1959. - 284 с.
28. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей»: Учебное пособие для студентов пединститутов- М: Просвещение, 1987.-128с.
29. Кузнецов Ю. Западноевропейский натюрморт - Советский художник.
30. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников – СПб: Детство- пресс, 2002.- 80с.
31. Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду. Учебник для учащихся пед. училищ под редакцией док. пед. наук Н.П. Сакулиной. Изд. 5-е, испр. М: Просвещение 1971.-256с.
32. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторства в русском искусстве конца

33. Неменский Б.М. «Мудрость красоты, о проблемах эстетического воспитания», «Изобразительное искусство и художественный труд». М., 1991-339с
34. Никольский, В.А. Творческие процессы Сурикова Текст. / В.А. Никольский. - М. :Всекохудожник, 1934. - 134 с.
35. Однорялов И.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве». М., 1990
36. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов.- М; Просвещение,1982 – 160 с.
37. Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Основы графического дизайна. Примерные программы для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. – М., 2003 г.
38. Сарабьянов Д.В. История русского и советского искусства / Д.В. Сарабьянов. - М. : Высшая школа, 1989. - 384 с.
39. Сокольникова Н.П. Изобразительное искусство методика его преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов педагогических вузов.- М: Изд. центр «Академия», 1999.- 368 с.12 л.и.
40. Учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО «Искусство» изд. дом «Первое сентября» 2006.24с.
41. Фомина Н.Н., Дмитриева А. А., Горяева Н.А. И др. Изобразительное искусство и художественный труд. Сост. Фомина Н. Н. – М.: Просвещение, 1995
42. Хогарт Б. Игра света и тени для художников. – Тула, М., 2001
43. Художественные музеи СССР. Сост. Резникова Е. А. – М.: Изобразительное искусство, 1984 – 216 с., ил.
44. Шитов Л.А., Ларионов В.Н. Живопись - М.; - Просвещение.
45. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979 – 302с., ил.

46. Шумакова Н.Б. Исследовательская активность в форме вопросов в разные возрастные периоды // Вопросы психологии. – М., 1986
47. Щербаков В. С. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. – М., 1969 – 271 с., ил.
48. Энциклопедия Русской живописи. Под ред. Калашниковой Т. В. – М.: Олма-ПРЕСС, 2001 – 351 с., ил.
49. Яшухин А. П. Ломов С. П. Живопись. – М., 1999 – ил.

Тестирование знаний приёмов создания композиции в рисунке.

Что такое композиция? Объясни своими словами.

Что такое симметрия, схематично изобрази симметрическую композицию.

Что такое асимметрия, схематично изобрази асимметрическую композицию.

Что такое контраст?

Какие средства выразительности ты знаешь?

**Методические материалы по обучению учащихся внешкольных занятий
приёмам композиции**

План-конспект урока:

Тема урока: «Тематический натюрморт. Основы композиции».

Цели: сформировать представление о тематической натюрморте, дать детям основы композиции и представление о композиционных приёмах. Развивать ассоциативно образное мышление, творческую и познавательную активность.

Оборудование и материалы:

Художественные материалы для практической работы.

План урока

Беседа о понятии композиции и композиционных приёмах с проверкой и закреплением знания учащихся. Ознакомительная беседа об основах композиции, ее видах с демонстрацией иллюстраций. Постановка художественной задачи. Практическое выполнение задания. Подведение итогов и анализ работ.

Ход урока.

На занятиях в прошлых занятиях речь шла о роли изобразительного искусства в жизни человека и о том, что является главной темой в нем. Человек. Да, искусство главным образом говорит о человеке, о его достижениях, мыслях, о его жизни. Изобразительное искусство говорит об этом на языке различных жанров: уже знакомых вам и тех, о которых вам еще предстоит узнать.

Уроки этой четверти – об истории и развитии сюжетной картины и, в частности, ее особого типа бытового жанра.

Вспомните, какие виды изобразительного искусства вы знаете?

Задание: перечислите, записав в столбик названия видов изобразительного искусства.

Изобразительное искусство делится на пять видов: архитектура, скульптура, графика, живопись, ДПИ. Каждый из этих пяти видов делится на жанры.

Задание: перечислите, записав в столбик названия жанров из искусства
Что же такое жанры в изобразительном искусстве?

Художники пишут разные картины. На одних мы видим природу, на других – людей, третьи рассказывают о самых повседневных, обыденных вещах. И вот по содержанию их стали делить на жанры: изображение природы пейзаж, вещей натюрморт. В свою очередь каждый из жанров имеет свои подразделения жанровые разновидности. Так, пейзаж может быть сельский, городской, индустриальный. А художники, изображающие море, называются маринистами. В жанре портрета тоже есть разновидности – портрет парадный, интимный, групповой.

Жанровые разновидности сюжетно-тематической картины: историческая, батальная, бытовая картины. Каков сюжет представленных живописных работ? Итак, какие же сюжеты может иметь тематическая картина?

Исторический – ему принадлежит особое место. Этот жанр включает произведения на тему большого общественного звучания, отражающие значительные для истории события.

Какие картины в историческом жанре вам знакомы? Попробуйте вспомнить автора. (В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», К. Брюллов «Последний день Помпеи» и др.). Однако не обязательно произведение должно быть посвящено минувшему: это могут быть какие-либо важные события наших дней, имеющие большое историческое значение. (Таковыми картинами могут считаться произведения художников 60-70х годов, посвященные покорению космоса.)

Батальный жанр (от франц. bataille – битва) – посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни. Он может быть составной частью исторического и мифологического жанра, а также изображать современную

жизнь армии и флота. (Произведения Тициана, Ф. Гойя, А. Ватто, В. Верещагина, М. Грекова). Попробуйте самостоятельно дать определение сказочнобылинному и религиозномифологическому жанрам, расскажите о них и приведите примеры. (Учащиеся дают определение сказочнобылинному жанру, вспоминая произведения В.М. Васнецова «Богатыри», «Витязь на распутье», «Иванцаревич на сером волке» и др. учитель дополняет представленный ряд картиной М. Врубеля «Царевна Лебедь», «Демон» и др.

При разговоре о религиозномифологическом жанре демонстрируются картины С. Боттичелли, Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, А. Иванова и др.)

Понятие бытового жанра формируется в европейском искусстве нового времени. Его родиной считается Голландия XVII века. В наше время это один из наиболее распространенных жанров изобразительного искусства, хотя еще в первой половине XIX века, он считался низшим, недостойным внимания художника. Часто произведения на бытовые сюжеты называют жанровыми, или относящимися к жанровой живописи.

К бытовому жанру относятся картины, рисунки, скульптуры, рассказывающие о событиях повседневной жизни. Первым этапом работы над тематической картиной является выполнение предварительного эскиза.

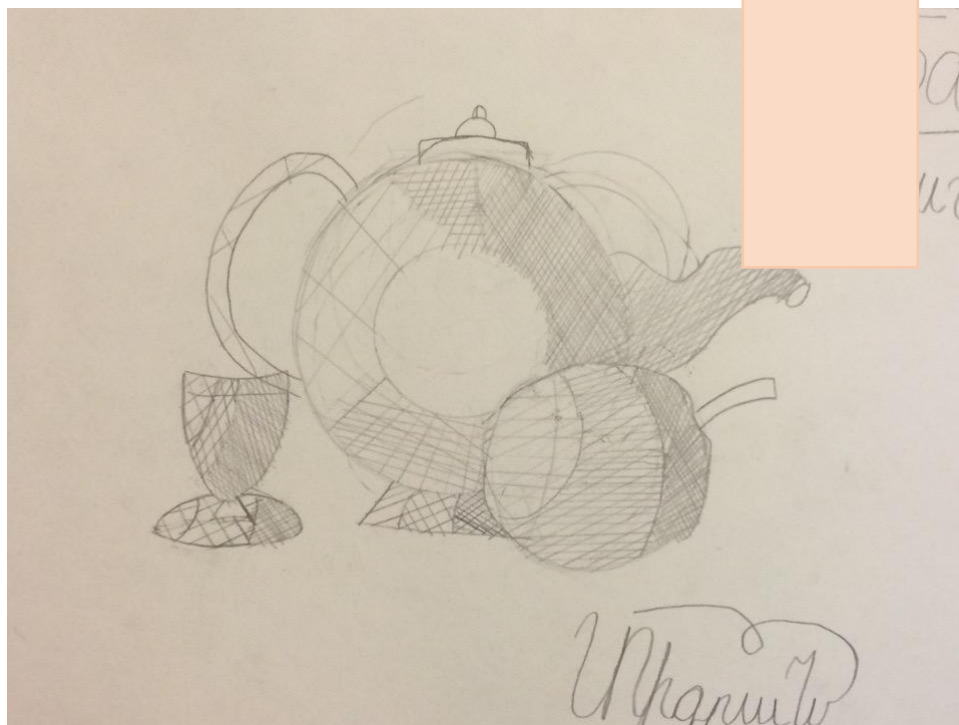
Задание: выполнить эскиз тематической картины «Жизнь моей семьи».

Какие задачи решает предварительный эскиз?

Построение композиции: размещение на плоскости листа центральных действующих лиц, передача движения, поз, действия;

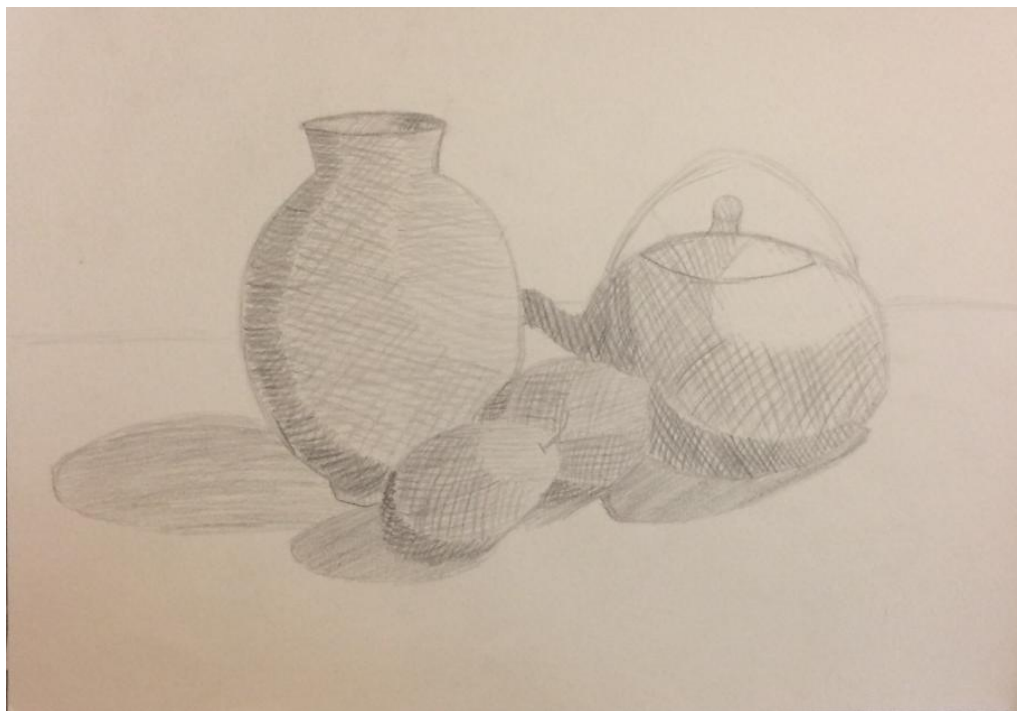
Домашнее задание: выполните дома наброски, передающие движение людей, задействованных в вашей сегодняшней работе.

Примеры детских работ до эксперимента

Примеры детских работ после проведения эксперимента

Приложение 3

Творческая часть выпускной квалификационной работы, диптих «Мозаика»

1. Подготовительный материал

2. Итоговые работы

